

Faculté d'aménagement, d'architecture et des arts visuels
École des arts visuels

ARV-1000-n *Arts et technologies numériques*
Université Laval
mardi 8h30 à 11h20 FAB 3303
Professeure: Marie-Christiane Mathieu

Les objectifs

Ce cours vise à introduire l'étudiant aux principales technologies qui permettent la création des images numériques fixes et en mouvement. Le cours comporte une partie théorique et une partie pratique. Sur le plan théorique, un certain nombre de concepts relatifs aux arts numériques sont présentés, particulièrement dans les contextes de la photo, du son et de la vidéo. Sur le plan pratique, l'étudiant sera initié, à travers une série de courts projets, aux principaux processus et modalités matériels ainsi qu'aux logiciels de traitement de l'image numérique. Des ateliers en dehors du cours sont offerts aux étudiants. Il est fortement suggéré de les suivre.

Le contenu

À travers différentes analyses de pratiques artistiques d'outils et de plateformes numériques, l'étudiant sera invité à reconnaître les règles qui déterminent les modes de fabrication, d'opération et de circulation des images fixes, en mouvement et sonores. En s'appuyant sur différents textes, nous verrons comment les technologies ont influencé les perceptions que nous avons du monde et comment ces technologies ont aidé à développer une culture de masse en démocratisant les outils de production. À la lumière de ces analyses et de ces lectures, l'étudiant produira des projets qui mettront en évidence les différents enjeux propres à la création numérique et à l'art actuel. Le cours offre des ateliers de formations sur différents logiciels. L'emphase sera mise sur l'utilisation des logiciels libres et leur philosophie.

Les formules pédagogiques

Le cours se déroulera sous forme de discussions autour d'oeuvres numériques et de visionnements de matériel audiovisuel, d'atelier de formation sur différents logiciels et de travaux pratiques. L'étudiant sera invité à faire des liens entre les oeuvres analysés, les textes et l'intégration des connaissances acquises dans différents travaux pratiques.

Cours-1
14 janvier
• Présentation du plan

Répondre à 5 questions
Un questionnaire sera remis.

• Personnel de soutien :
- Maxime Girard
Visite de la classe où se donnent les ateliers
- Alain Fournier
Laboratoire intégré de tirage et d'impression numérique (LITIN)
http://www.arv.ulaval.ca/services/litin.html
- Nicolas Desy
Laboratoire arts électroniques et vidéo.
- LIsanne Gagnon
Comptoir de prêt

• Présentation de l'oeuvre "À rebours" et discussions.
Alain Pratte, photographe, videaste et auteur

Projet photo
À partir d'un montage d'image, illustrer un des textes de l'Exercices de Style de Raymond Queneau.

• À préparer: TP:1- 10% à remettre le 11 février

À lire pour le 21 janvier : *Benjamin, Walter L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Éditions Allia,Paris,2006*

12h30 à 14h30 : Atelier de l'après-midi : traitement de l'image numérique

---

TRAITEMENT DE L'IMAGE FIXE

Cours-2
21 janvier

Avoir lu le texte de *Walter Benjamin, L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique*.
- L'aura : qu'est-ce que c'est?
- La reproduction de l'œuvre d'art et ses conséquences
- L'influence des appareils de reproduction sur la perception
- La valeur d'usage

• **Francis Alys : un modèle à suivre pour le cours**
Intégration du processus dans la démarche pédagogique et dans le déroulement de la session.

-Qu'est-ce qu'une image numérique.
- Les traitements multiples du numérique.
- Comment notre regard sur l'image se transforme-t-il?

- Présentation d'œuvre photographique :
- Michel Campeau

 À lire pour le 28 janvier
Périn Emel Yavuz, Mise en récit et mise en oeuvre, De l'enregistrement à la fiction dans les filatures de Sophie Calle. dans Filer (Sophie Calle), Revue Intermédialités, CRI, Université de Montréal, no 7 printemps 2006, p89 à 109.

12h30 à 14h30 : Atelier de l'après-midi : traitement de l'image numérique

---

Cours -3
28 janvier - (visite du LITIN) pour classe du jeudi avec Alain fournier)

- **Sophie Calle**

• Oeuvres combinant différents médias: à la façon de Sophie Calle
- *Projet fin de session* - S'inspirer du travail de Sophie Calle afin de créer un projet qui demande la maîtrise de plusieurs médias. 40%
-
- • À préparer
- Le protocole de votre projet de fin de session. Remise le 11 mars.
-
- Droit à l'image

 À lire pour le 4 février:
Georges Didi-Huberman,1998, Le paradoxe du phasme, Phasme, essais sur l'apparition, les Éditions de Minuit.

12h30 à 14h30 : Atelier de l'après-midi : traitement de l'image numérique

---

Cours - 4
4 février

• Retour sur le texte.
• Présentation d'oeuvres photographiques : Thomas Demand, Isabelle Hayeur, etc.
• Visionnement du film Waste Land, sur Vik Muniz
- Questions éthiques

Cours - 5
11 février
Présentations et évaluation TP1 - 10 %

TRAITEMENT DU SON

Cours - 6
18 février _

• Visite exposition Mois-Multi.

• Écoute d'oeuvres en art sonore

• À préparer:
TP.2 - faire une bande sonore 30 secondes. 10% à remettre le 11 mars

12h30 à 14h30 : Atelier : traitement du son

Cours - 7 -
25 février

• Écoute d'oeuvres en art sonore

• À préparer
Le protocole de votre projet de fin de session. Remise le 18 mars.

12h30 à 14h30 : Atelier de l'après-midi : traitement du son

Cours - 8
4 mars
Semaine de lecture

Cours – 9
11 mars
• Présentation des bandes sonores réalisées par les étudiants- TP2: 10%

À lire pour le 18 mars
Vidéo topiques : tours et retours de l'art vidéo. _ Paris : Paris-Musées; Strasbourg : Les Musées de Strasbourg, 2002.

12h30 à 14h30 : Atelier de l'après-midi : montage vidéo

TRAITEMENT DE L'IMAGE EN MOUVEMENT

Cours – 10
18 mars

Remise TP. 3 : protocole pour le projet final de fin de session : 10%

• Discussion sur le texte.
- Histoire de la vidéo et de la performance
- Les archives

• Présentation d'oeuvres vidéo

12h30 à 14h30 : Atelier de l'après-midi : montage vidéo

Cours – 11
25 mars

• Boot Camp: vidéo- capture travail en équipe:

12h30 à 14h30 : Atelier de l'après-midi : montage vidéo

Cours - 12
1er avril
• TP.3 Boot Camp: montage et présentation en classe: 10%

Cours - 13
8 avril
• Examen écrit portant sur les textes.

Cours - 14
15 avril
• Présentation des projets de fin de session.

Cours - 15
22 avril

• Présentation des projets de fin de session.

Les modalités d'évaluation tiendront compte des critères suivants:

- Qualité des propositions
- Esprit de synthèse et clarté des idées énoncées
- Utilisation et intégration des sources référentielles
- Sens de la débrouillardise et autonomie
- Participation active aux discussions.
- Orthographe, vocabulaire et syntaxe

TP.1 – Exercice de style - 10% - remise du projet: le 11 février
2 Quiz surprises : 10% (5%chacun).
TP.2 - Bande sonore - 10 % - remise du projet: le 11 mars
TP.3 – Protocole du projet final - 10%, remise du texte: 18 mars
TP.4 - Boot Camp - 10%: 25 mars et 1er avril
• Examen écrit, 10% : 8 avril
• Projet de fin de session: 40% - présentation les 8 et 15 avril
1% par jour sera enlevé aux travaux remis en retard.

AUCUN CAS DE PLAGIAT NE SERA TOLÉRÉ ET SERA CONSIDÉRÉ COMME UN ÉCHEC SANS POSSIBILITÉ DE REPRISE.

«Copier-coller» c'est plagier!

Des sanctions sont prévues au Règlement des études en ce qui a trait au plagiat. Elles varient de l'imposition de la note 0 pour le travail ainsi remis jusqu'à l'expulsion de l'Université selon le cas. Voici un extrait du Règlement des études 2008 (CU-2000-5) :*

28. Dans le but de préserver la crédibilité des attestations ou des diplômes délivrés et afin de s'assurer que les relevés de notes et les diplômes témoignent de la compétence et de la formation réelle des étudiants, il est notamment interdit :

a) de copier, de contrefaire ou de falsifier un document sujet à une évaluation.
b) d'emprunter, dans un document ou un travail sujet à évaluation, en tout ou en partie, l'œuvre d'autrui ou des passages tirés de celle-ci, sans les identifier comme citations et en indiquer la source, ce qui a pour effet de les faire passer pour siens et d'ainsi induire en erreur la personne chargée de l'évaluer.

Échelle de notation
Excellent 96 et + = A +
92 à 95 = A
88 à 91 = A -
Très bon 84 à 87 = B +
80 à 83 = B
76 à 79 = B -
Bon 72 à 75 = C +
68 à 71 = C
64 à 67 = C -
Passable 60 à 63 = D +
56 à 59 = D
Échec 55 et - = E

BIBLIOGRAPHIE

Aumont, Jacques, 1990, L'image, Fac.cinéma, Nathan, Paris.

Barthes, Roland, La Chambre claire: Note sur la photographie,Paris, Seuil, 1980

Benjamin, Walter L'oeuvre d'art à l'époque de sa reproductibilité technique, Éditions Allia,Paris,2006 (première publication du texte 1935).

Campeau, Sylvain , Carol Dallaire et all, Sagamie L'imprimé numérique en art contemporain. Éd. Le Sabord, 2007.

Maïté Snaubaert et Bertrand Gervais, Filer (Sophie Calle), Revue Intermédialités, CRI, Université de Montréal, no 7 printemps 2006.

Sontag, Susan, Sur la photographie, Christian Bourgois Editeur Paris, 1993, 2000, *(1973, 1974,1977,1979,1983).*

Calle Sophie,Gotham handbook : New York mode d'emploi / Sophie Calle, Paul Auster ; traduit de l'américain par Christine Le Boeuf.

Calle Sophie, Disparitions, Arles Actes Sud 2000.

Calle Sophie, De l'obéissance : le régime chromatique : des journées entières sous le signe du B, du C, du W / Sophie Calle. Arles Actes Sud 1998.

Calle Sophie, Le carnet d'adresses / Sophie Calle. Arles, Actes Sud 1998.

Calle Sophie, À suivre-- / Sophie Calle. Arles : Actes Sud, 2002, c1998.
Préambule -- Suite vénitienne -- La filature.

Didi-huberman, Georges 1998, Le paradoxe du phasme, Phasme, essais sur l'apparition, les Éditions de Minuit.

Godfrey, Mard, and Klaus Biesenbach, Kerryn Breenberg et Dirk Snauwaert, Francis Alys, A Story of Deception, Lannoo, nv. Tielt 2010.

Queneau, Raymond, Exercices de style, édition Galimard, Paris, 1947

Vidéo topiques : tours et retours de l'art vidéo. _ Paris : Paris-Musées; Strasbourg : Les Musées de Strasbourg, 2002.